

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

ФІЛОСОФІЯ “БРОНЗОВИХ М’ЯЗІВ”

Порівняльна характеристика спортивних віршів

К.Вежинського і Б.-І.Антонича

Збірка віршів польського поета Казимежа Вежинського “*Laur olimpijski*” (1927) та цикл віршів українського поета Богдана-Ігоря Антонича “Бронзові м’язи” у збірці “Привітання життя” (1931) є побічними відгалуженнями як у польській, так і в українській поезії. Навіть у творчості цих поетів спортивна тема не становить основного здобутку в їх доробку, не визначає основної лінії їх шукань. Але такі побічні відгалуження часом увиразнюють основні лінії, дають можливість з несподіваного боку підійти до розкриття творчої індивідуальності митця, побачити їх об’ємніше і випукліше.

Щоправда, якщо збірка спортивних віршів К.Вежинського була об’єктом уваги дослідників творчості поета (А.Камінська, А.Насіловська, В.Смаць та ін.), то про Антоничів цикл є лише спорадичні згадки (С.Гординський, М.Неверлі, Д.Павличко та ін.), іноді з вказівкою на вплив польського поета. Не маємо наміру заперечувати цього впливу, навпаки, вважаємо його очевидним: теми, образні перегуки, навіть назви віршів засвідчують зв’язок між поетами. Але впливи, як знаємо, бувають різні – один, коли поет потрапляє під владу свого попередника, стає його епігоном, і другий, який засвідчує творче змагання чи й полеміку. “*Laur olimpijski*”, без сумніву, був творчим імпульсом для Б.-І.Антонича, знайшов у його душі відгомін, викликав асоціації та підходи, які український поет намагався зреалізувати.

І все ж самого імпульсу – враження від збірки – було б надто мало для власної інтерпретації, яка має виразні ознаки самостійної філософії “бронзових м’язів”. Враження від чужого твору мусили лягти на сприятливий ґрунт, мусили бути зумовленими як характером таланту, так і літературною ситуацією, яка склалася на той час.

Обидва розглядувані явища переконливо засвідчують, що такі передумови були як у польській, так і в українській поезії і що вони мали багато спільногого. Польські дослідники творчості К.Вежинського наголошують на його приналежності до групи “скамандритів” – представників літературного покоління, що виступало як опозиція до

“Молодої Польщі”: замість гасла “мистецтво для мистецтва” воно утвержувало протилежне – “мистецтво для життя”.

Уже до збірки “*Laur olimpijsky*” К.Вежинський був автором книжок поезій “*Wiosna i wino*” (1919) та “*Wróble na dachu*” (1921), словнених молодечого захвату як до бравурної батярської безтурботності. “Усі ці викрики” – то удари по “Молодій Польщі”, – пише Анна Камінська, – по її похмурих закамарках душі, глибинах, по її гаслові *evviva l'arte!*, яке характеризує обожнення мистецтва. Молоді поети протиставляли усьому цьому прогнилому шаблонові мистецтва – життя, радість, шаленство і людину – людське тіло”¹.

Окреслена дослідницєю ситуація значною мірою відповідає тій, що склалася на цей час у молодій українській поезії Галичини. Хоча більшість учасників групи “Молода Муз” – аналога “Молодої Польщі” – були ще живі, вони не мали майже ніякого впливу на літературний процес. Представники покоління, що дебютувало в кінці 20-их – на початку 30-их рр., вважали сучаснішим для себе “Слово о полку Ігоревім” з XII ст., аніж творчість передвоєнних адептів “чистого мистецтва”, заслуханих у “позасвітні гомони” та словнених “космічної туги” й бажання відпочити “на сонячних левадах забуття”. Їх програмовою засадою був безоглядний юнацький романтизм з широкою шкалою форм – від сонета до верлібура.

Щоправда, в українській літературі Галичини між генерацією “молодомузівців” та представниками “юнацького романтизму” була проміжна ланка – покоління поетів, які в рядах січових стрільців воювали за незалежність України. Поразка визвольних змагань зумовила основні мотиви та настрої цієї поезії. Назва їх групи – “Митуса” – мала символічний характер: як літописний співець Митуса, що загинув за вироком князя Данила Галицького, але переконань своїх не зрікся, й ім’я його залишилося нащадкам як вираз неприборканості слова, так і “митусівці” задекларували вірність своїм ідеалам.

У плані стильовому представники “Митуси” (Василь Бобинський, Роман Купчинський, Олесь Бабій, Юра Шкрумеляк, Микола Матіїв-Мельник) були послідовниками “молодомузівців”, передусім в орієнтації на символістську поетику, але мотив страждання як культурнесімізму вони переакцентували від космічного болю на ґрунт конкретних історичних обставин.

Попри те, що представники наймолодшого покоління відмежовували себе від “митусівців”, вважаючи, що їх стиль підходить для “оплакування свіжих могил”², а не для активної дії, їм все ж не були

чужі ідеали поетів “стрілецької теми”. Вони тільки по-іншому підійшли до національної тематики: пісенно-мелодичному мінору протиставили енергійну дикцію, яка мала гартувати дух для нових боїв, що, як показувала міжнародна ситуація, неминучі в майбутньому.

Збірка Б.-І.Антонича, до якої увійшов цикл “Бронзові м’язи”, як уже зазначалося, мала назву “Привітання життя”. Україніст із Словаччини, Микола Неверлі, який підготував перше грунтовне видання поетичної спадщини Антонича, відзначив, що спортивна тематика його віршів “випливала з теми молодості, її доповнювала й збагачувала”³. Сам Антонич відносив себе до молодого покоління поетів, за його словами, “неспокійних, нервових звеличників здоров’я і сили”, які “вітають у своїх віршах невідомі пляхи, незнане життя, бурхливі дні, в’язничні келії, барвисті міста і місяць над конюшиною”⁴. Виникає враження, що цикл “Бронзові м’язи” вкладається у руслцеї задекларованої програми. Справді маємо деякі риси спорідненості засадничих установок представників нової генерації як у польській, так і в українській літературі, що позначилося на спортивних віршах К.Вежинського і Б.-І.Антонича. Так, вірш Антонича “Пісня змагунів” образною фактурою і мажорним тоном перегукується з віршем Вежинського “Defilada atletów”.

У К.Вежинського:

*Nasza pieśń nie zna waszych uniesień i weszczeń,
Inny sztandar nas zwołał i na czołach legł, –
My sławimy natchnenie, muskuly i przestrzeń,
Serce, co maratoński wytrzymuje bieg. –*

У Б.-І.Антонича:

*Любимо: змагання труд,
шлях під гору, далеч, розмір, погляд просто,
усміх, промінь сонячний і вільний простір,
й хешль рунички сміливий скрут.*

Спільним для обох поетів – польського й українського – є також зв’язок з давньогрецькою поетичною традицією. У Вежинського спортсмені – це радісне плем’я спартанців і спартанок, в Антонича – “боги з античної статуї”, “байдорі бронзові боги”. Це дало підставу Дмитрові Павличкові твердити, що Антоничеві вірші про спорт дихають “давньоеллінськими вітрами”⁵.

І все-таки ідея звеличення життя, задекларована українським поетом, виявляється багато в чому позірною на рівні контексту “Бронзових м’язів”. І тут побачимо принципове розходження між

К.Вежинським і Б.-І.Антоничем. Пов'язуючи збірку польського поета з давньогрецькою поетичною традицією, зокрема з “Олімпійськими одами” Піндара на честь переможців спортивних змагань, дослідники підкреслюють сакральне начало, яке виявляється у тому, що спортсмен у процесі боротьби долає межу людських можливостей, а це було б нездійсненим без допомоги богів, від яких не тільки фізична сила й спритність, а й “всі засади серця високих перемог”, що дає можливість “пересилити всіх” (з “Першої піфійської оди до Гіерона, переможця в змаганні на колісницях”, переклад В.Державина)⁶.

Цілком зрозуміло, що момент сакральності в поета ХХ ст. набув філософського вираження. На думку А.Насіловської, у спортивному змаганні Вежинський побачив поєднання аполлонівського (раціонального) і діонісійського (оргаїстичного, чуттєвого) – за Ф.Ніцше – начал европейської культури. “Спорт вивільняє виведене з середньовіччя і сформоване в XIX столітті в пуританській свідомості протиставлення духу і матерії, – пише вона, – є пунктом виходу до цілком іншої концепції людини. (...) Людина спорту є античною і новочасною, тобто є їх єдністю, а рух – найвища філософія тіла”⁷. Дискобол в однайменному вірші польського поета є уособленням влади над рухом, скеруванням його, герой поета панує над цим рухом.

Ідея руху як філософії тіла, за А.Насіловською, переходить у віршах поета в ідею руху як філософії доби, тобто в ідею суспільного динамізму. У віршах збірки не тільки багато реалій технізованого суспільства – “моторів”, “динамо” і т.д., а й сама людина постає у космічному вимірі (“Dyskobol”):

*Na motylim swoim w góre wzniósł ramiona,
Pod stopami ma ziemie, na rękach – niebiosa.*

Звернемо увагу ще на один атрибут збірки К.Вежинського, а саме на те, що поетичне дійство відбувається у ній на стадіоні, на очах великої маси людей, натовпу. Це разом зі сказаним вище засвічує зв’язок збірки з поетикою футуризму, орієнтованою на освітнення портів, вокзалів, стадіонів – місць, з одного боку, пов’язаних з великою масою людей, і, з другого, – з витворами технічної цивілізації. У віршах К.Вежинського, за спостереженням А.Камінської, стадіон постає як єдине ціле: “Багатократні очі, уста, відкриті для крикіу, маса, зрушенна емоцією переживання”, що “реалізує себе у своїх найвищих можливостях”⁸.

До слова, подібна тенденція була властива й українській поезії того часу: поряд з футуризмом тут існувала течія конструктивного

динамізму, а в Галичині – концепція “цивілізаційного презентивізму” Ярослава Цурковського. Але спортивні вірші К.Вежинського, на відміну від деструктивності футуризму з його запереченням традиції, спираються на традицію й розвивають її.

Отже, коли говорити про основний настрій збірки “Laur olimpijski”, то це настрій сусільного оптимізму, де злагодженість, “божественна рівновага” здорового тіла й здорового духу втілює єдність особистості й колективу, особистості й маси. Це вияв своєрідного неоромантизму, що виводить героя за рамки часово-просторової реальності.

А що ж у Б.-І.Антонича? Звернемо увагу, що у збірці “Привітання життя”, в якій уміщений цикл “Бронзові м’язи”, за спортивним циклом ідути вірші морської тематики, в яких розгортаються романтичні колізії, але цей романтизм якийсь ніби навиворіт, за ним стоїть протилежне, приховане. У душі ліричного героя ведеться шалений поєдинок протилежних настроїв... Виrushaємо в дорогу за власною мрією, та знаходимо лише перешкоди, прагнемо, наче зернини в колосі, полетіти за вітром, та потрапляємо під сірі жorna буднів (“Ожереди”). Нам хотілося б втекти від дійсності, але

...годі побороть свою природу,
бунт вічно палить, вічно ломим крила
і знов спадаєм на землі колоду.

(“Дощ”)

Тільки враховуючи цей бунт протилежностей, можемо, здається, зрозуміти характер спортивних віршів Б.-І.Антонича і відмінність їх від концепції віршів К.Вежинського. Це особливо помітно при зіставленні віршів на ту саму тему – таким є, приміром, “Skok o tyczce” і “Скок з жердиною”. Польський поет віднімає свого героя ввісі, просто в небо, і залишає його там, як відлуння, “віддих” тих, що спостерігають за ним, український, навпаки, повертає стрибуна на землю – з сумним усвідомленням того, що він там “не зістане”. Іллюзія польоту в Антонича короткочасна, а противрезультат після неї – тривале.

Герой Антонича не зливається з масою у своєму спортивному поріві, вони радше перебувають на різних полюсах емоційного поля, протистоять один одному:

Кудою гляну, кудою гляну –
тисяча очей в імлі,
поглядів бандути п’ястук,

*батоги вигуків тіцуть,
гарпунні люті, злі.
О, не треба оплесків, ні!
Вашого ентузіазму павук
греблею не буде мені.*

(“Біг 1000 метрів”)

Звідси випливає ще один, чи не найосновніший аспект спортивного циклу Б.-І.Антонича: не радість перемоги і гіркота поразки, як у К.Вежинського, а гіркота перемоги, полічи на дні здобутої у поєдинку чаші переможця при думці про поверженого супротивника. І ще: коли герой польського поета зазнає почуття самотності (вірш про Рауля Амундсена) серед безгоміння полярних льодів, самотність Антоничевого героя посилює багатоокий натовп стадіону. У цьому контексті визнання себе “грецьким богом з античної статуй набуває іронічного відтінку (“Змагання атлетів”).

Таким чином, зовнішня атрибутика “Бронзових м’язів” обертається своєю внутрішньою протилежністю. Усе це дає підставу підкреслити екзистенційне начало спортивного циклу Б.-І.Антонича на противагу насикрізь оптимістичному світосприйняттю К.Вежинського. Натомість вірші українського поета своїм драматизмом споріднені зі збіркою польського поета Ярослава Івашкевича “Ody olimpijskie” (1948), що належать уже часові, коли людству довелося зазнати багато трагічних випробувань. Притали вони повною мірою й на долю Казимежа Вежинського, що зумовило його перехід від хвали життя до “чорного полонезу” еміграційних віршів.

¹ Kamieńska A. Przeciw prawu ciążenia // Kamieńska A. Do Leśmiana: Najpiękniejsze wiersze polskie. – Warszawa, 1974. – S.65.

² Гординський С. Поет “другої генерації” // Назустріч. – 1936. – 15 лют.

³ Неверлі М. Поет із серцем у руках // Антонич Б.-І. Перстені молодості. – Пряшів, 1966. – С.17.

⁴ Antonycz B. Poezja po tej stronie barykady // Sygnały. – 1934. – № 4/5. – S.5.

⁵ Павличко Д. Пісня про незнищенність матерії // Весни розспіваної князя: Слово про Антонича. – Львів, 1989. – С.25.

⁶ Антична література: Хрестоматія. – К., 1968. – С.159, 160.

⁷ Nasilowska A. Kazimierz Wierzyński. – Warszawa, 1990. – S.25.

⁸ Kamieńska A. Do Leśmiana. – S.69.